

**La orquesta formativa para el
desarrollo integral de las niñas**

Modelo formativo de la Fundación Musical Lagar

Índice

1. **Presentación institucional**
2. **Introducción y contexto**
 - La tradición orquestal infantojuvenil latinoamericana
 - Riesgos del modelo tradicional en el trabajo con niños
 - La respuesta Lagar: la orquesta formativa
3. **Fundamentación del modelo formativo**
 - Ejes fundamentales
4. **Principios del modelo formativo FML**
 - Principio de inclusión y diversidad
 - Principio de participación protagónica
5. **Objetivos y dimensiones de la intervención**
 - Objetivo general
 - Objetivos específicos
 - Dimensiones del aprendizaje
6. **Rol docente**
7. **Metodología de una orquesta formativa FML**
8. **Ecosistema Lagar: mapa de acciones permanentes**

1. Presentación institucional

La Fundación Musical Lagar (FML) es una institución chilena sin fines de lucro constituida en 2019, dedicada a la música y la educación, con un foco especial en la enseñanza instrumental. Nuestro nombre está inspirado en la poeta y educadora chilena Gabriela Mistral, a quien admiramos por su compromiso con la enseñanza.

Desde sus inicios, la FML desarrolla un modelo propio de gestión de orquestas formativas, planteado como una estrategia de intervención social.

Misión y visión

Nuestra **misión** es democratizar y descentralizar el acceso al disfrute, el aprendizaje y la práctica de la música como un derecho fundamental, promoviendo la transformación social a través de una experiencia musical colectiva, inclusiva y de calidad.

Nuestra **visión** es ser una institución referente en la gestión de orquestas formativas en Chile, reconocida por un modelo innovador centrado en el bienestar, el desarrollo integral y el reconocimiento de las niñeces, que impacte social y culturalmente en las comunidades en que actúa.

2. Introducción y contexto

La propuesta de la FML surge de una necesidad urgente de transformar las prácticas culturales y organizacionales heredadas por las orquestas infantojuveniles latinoamericanas, con el objetivo de **convertir la orquesta en un espacio educativo** que pueda adaptarse a las necesidades de cada comunidad, entendiendo la educación artística como herramienta fundamental en el desarrollo de capacidades individuales y colectivas, así como de la formación integral de las personas.

1.1 La tradición orquestal infantojuvenil latinoamericana

Las orquestas infantojuveniles en América Latina y su desarrollo sostenido durante los últimos 50 años recibe como herencia directa dos tradiciones europeas:

1. **La orquesta profesional:** Una institución con más de 300 años de historia, caracterizada por un sistema altamente jerárquico y vertical de poder, donde la figura del *director* concentra la mayor autoridad. Esta estructura rígida involucra adultos en un contexto profesional, y su reproducción acrítica hoy resulta problemática.
2. **El modelo conservatorio:** Un esquema sociocultural extraordinariamente exigente orientado a la perfección técnica y fundamentado en la noción de *talento*, donde se valora

la interpretación por encima de la docencia. A pesar de ser una institución educativa formal, tiende a ser impermeable a los enfoques contemporáneos de la psicología y la pedagogía, por lo que dentro de él pueden llegar a normalizarse grados de violencia psicológica que serían inaceptables en otros ámbitos. Como modelo, se caracteriza por ser selectivo, competitivo y elitista.

2.2 Riesgos del modelo tradicional en el trabajo con niñeces

La combinación de la estructura jerárquica de la orquesta tradicional, con instructores formados en el modelo conservatorio y sin formación pedagógica -que a menudo replican ese modelo a la hora de enseñar a otros-, convierte a la orquesta infantojuvenil en un escenario propicio para un modelo de enseñanza instruccional, competitivo e individualista, que no se enmarca necesariamente dentro de parámetros pedagógicos y, por lo tanto, no dialoga con los enfoques de la psicología y la educación musical de las últimas décadas.

Por otra parte, la aplicación de estos esquemas sin una necesaria reflexión y adecuación a las necesidades específicas de las niñeces representa un desafío crítico en los procesos formativos. Al replicar estructuras diseñadas originalmente para adultos, se corre el riesgo de perpetuar dinámicas relacionales que dificultan el protagonismo de los jóvenes y la perspectiva de derechos. De no mediar un enfoque centrado en el bienestar y el buen trato, el entorno orquestal podría verse vulnerable a prácticas que no aseguran la protección emocional ni la inclusión, dificultando la creación de un espacio seguro indispensable para el desarrollo integral de cada estudiante.

2.3 La respuesta Lagar: la orquesta formativa

A partir de la mirada crítica al modelo orquestal tradicional, la FML propone la orquesta formativa como una oportunidad de creación de un **espacio de desarrollo integral**, que busca:

- Aprovechar el enorme potencial pedagógico de la práctica musical colectiva para el desarrollo cognitivo, psicoemocional, social y comunitario.
- Redefinir las relaciones jerárquicas tradicionales de la orquesta de adultos para convertirla en un espacio educativo adecuado y pertinente, que se adapte a las necesidades de cada comunidad.
- Poner en el centro el bienestar de las niñas, niños y jóvenes, para que puedan ser protagonistas de su propio aprendizaje en un espacio seguro y libre de violencia adultocéntrica.

3. Fundamentación del modelo formativo

El modelo formativo de la FML se basa en la comprensión de la orquesta como un *espacio social complejo* y en el marco de la educación artística como un derecho cultural.

3.1 Ejes fundamentales

Eje	Principio orientador	Aplicación en el Modelo Lagar
La orquesta como espacio social	La forma en que las personas interactúan depende de la forma en que el grupo se estructura (Teoría de la interdependencia social de Robert y David Johnson).	La orquesta se articula con una estructura cooperativa , que incide directamente en las relaciones y aprendizajes generados dentro de ella.
Enseñanza para la cooperación	La cooperación es un valor ético y un principio fundamental para la sociedad, constituyendo un contenido pedagógico en sí mismo.	El modelo promueve la empatía, la solidaridad, el respeto y la valoración de la diversidad. La orquesta articula una comunidad de aprendizaje cooperativo con potencial transformador.
Derechos culturales	La educación artística es un derecho cultural con poder transformador a nivel personal y comunitario.	Entendiendo la diversidad y la heterogeneidad como un valor, aplicamos un criterio de no selección. La orquesta es un espacio para todas las personas, porque todas pueden verse beneficiadas al integrarla.
Inclusión educativa y desarrollo integral	La inclusión educativa exige la universalización del acceso a la educación y la atención a la diversidad, priorizando la formación integral de las personas.	Desarrollamos estrategias para abordar de forma efectiva la diversidad de necesidades de aprendizaje. La finalidad es el desarrollo integral y no la excelencia musical como fin único.
Co-protagonismo	La perspectiva de co-protagonismo busca superar el adultocentrismo. Las niñas son actores sociales capaces de decidir e incidir en la transformación de su entorno.	Las niñas participan activamente de la construcción del espacio social que es la orquesta y son protagonistas en la construcción de su aprendizaje.
Intergeneracionalidad	La intergeneracionalidad es un valor comunitario que contribuye a articular un espacio social diferente, más completo y significativo.	La orquesta es una oportunidad para establecer vínculos intergeneracionales que no tienen cabida en la segmentación etaria escolar, y revertir la lógica de los niveles progresivos por edad.

4. Principios del modelo formativo FML

Todas las acciones de las orquestas formativas FML se efectúan bajo los siguientes principios:

4.1 Principio de inclusión y diversidad

- **Criterio de no selección por aptitudes:** Nunca se selecciona por aptitudes o experiencia musical previa, bajo la convicción de que esto perpetúa la desigualdad al acceso de la práctica musical. Cuando es necesario seleccionar por límite de cupos se evalúa el compromiso personal y con el colectivo.
- **Estrategia multinivel:** Una misma obra musical se aborda desde distintos niveles técnicos mediante partituras adaptadas, permitiendo que todos contribuyan activamente al resultado colectivo, independientemente de la experiencia que tengan con el instrumento.
- **Formato de alta dedicación:** Además de los ensayos grupales, cada estudiante asiste semanalmente a clases individuales de su instrumento con un(a) profesor(a) especialista, lo que permite mayores niveles de adaptación de los contenidos a sus necesidades y características únicas, acogiendo de forma efectiva la diversidad del contexto educativo.
- **Enfoque intergeneracional:** Se valora y fomenta la convivencia de estudiantes de distintas edades, que permite la construcción de un espacio que difiere del escolar y contribuye a revertir la lógica de los niveles progresivos por edad.

4.2 Principio de participación protagónica

- **Perspectiva de co-protagonismo:** Se reconoce a niñas, niños y jóvenes como actores sociales capaces de intervenir sus entornos. Se considera que deben estar en el centro de las acciones educativas y ser protagonistas de su propio aprendizaje. Por lo mismo, las decisiones importantes dentro de la orquesta son producto de un diálogo y acuerdo intergeneracional.
- **Espacio seguro:** El buen trato y el respeto mutuo son la base del aprendizaje y de la construcción de un entorno libre de violencia y discriminación, en que estudiantes puedan desarrollarse sin miedo al error.
- **Orquesta cooperativa:** Una orquesta participativa, intergeneracional, inclusiva y heterogénea se convierte en un espacio propicio para la *enseñanza de la cooperación*.
- **Enfoque comunitario:** La creación del espacio social de la orquesta y el éxito del proyecto dependen de la participación co-protagónica de estudiantes, familias y equipo docente.

5. Objetivos y dimensiones de la intervención

5.1 Objetivo general

Constituir un espacio educativo de desarrollo integral personal y comunitario en torno a la práctica musical colectiva.

5.2 Objetivos específicos

- Construir un espacio seguro que garantice el respeto, la inclusión y el bienestar de quienes participan en él.
- Desarrollar en los participantes habilidades técnico-musicales y procesos cognitivos, tales como la coordinación, la concentración y la metacognición, a través del aprendizaje instrumental y la práctica orquestal.
- Fortalecer en los participantes habilidades psicoemocionales, tales como el autoestima, la autonomía, la creatividad, la resiliencia y la autorregulación.
- Fomentar valores comunitarios como el trabajo en equipo, la empatía, la cooperación, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y el compromiso.
- Ofrecer conciertos y presentaciones que permitan a los integrantes compartir su progreso con la comunidad, generando un sentido de identidad y pertenencia.

5.3 Dimensiones del aprendizaje

Las dimensiones del aprendizaje que sustentan el desarrollo de la orquesta y de sus integrantes se conciben de manera multidimensional e integrada, permitiendo que la práctica musical trascienda lo meramente técnico para convertirse en un proceso de formación integral.

Dimensión musical artística

El aprendizaje no se limita a la ejecución, sino que busca un tránsito de una práctica artística-reproductiva a una artística-creativa, donde cada integrante es sujeto activo de su sonido.

- Aprendizaje instrumental: Desarrollo de habilidades técnicas específicas para la ejecución, priorizando una práctica consciente y deliberada por sobre la repetición mecánica.
- Lectura y lenguaje musical: Proceso de decodificación y comprensión profunda de los elementos teóricos para facilitar la autonomía en la interpretación.
- Desarrollo cognitivo y neuroeducativo: Estimulación de las funciones ejecutivas, tales como la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la atención sostenida y la toma de decisiones en tiempo real.
- Metacognición: Fomento de la capacidad de "aprender a aprender", permitiendo que el estudiante reflexione sobre sus propios procesos de aprendizaje, pensamiento y estudio.
- Apreciación y sentido artístico: Desarrollo de la sensibilidad y la expresión creativa, vinculando el repertorio con su contexto social y fomentando la comunicación emocional con el público.

Dimensión psicoemocional

Se enfoca en el fortalecimiento del mundo interno de cada estudiante, utilizando la música como un vehículo para el autoconocimiento, la autorregulación y la salud mental.

- Crecimiento personal y autonomía: Fortalecimiento de la autoestima, la autodeterminación y el pensamiento crítico, permitiendo que las niñas se reconozcan como actores con capacidad de agencia.
- Resiliencia y gestión constructiva del error: Desarrollo de la tolerancia a la frustración, entendiendo el error como una parte natural y necesaria del proceso de aprendizaje.
- Inteligencia emocional: Trabajo sobre la seguridad personal y la capacidad de presentarse ante otros, transformando el miedo escénico en una experiencia satisfactoria.

Dimensión social

La orquesta se constituye como una comunidad de aprendizaje cooperativo, donde la interacción social es el motor del desarrollo.

- Interdependencia positiva: Comprensión de que el éxito individual está intrínsecamente ligado al éxito del colectivo, asumiendo una responsabilidad compartida por el resultado sonoro.
- Habilidades de socialización y convivencia: Desarrollo de la escucha activa, la comunicación asertiva y la capacidad de resolver conflictos mediante el diálogo.
- Valores colectivos: Práctica permanente de la empatía, la solidaridad, el respeto a la diversidad y el compañerismo, rompiendo con las lógicas competitivas habituales.

Dimensión comunitaria

Esta dimensión proyecta el impacto de la orquesta hacia el entorno, entendiendo la educación artística como un derecho humano y un motor de cambio.

- Conexión y participación social: Presencia activa en la oferta cultural del territorio, promoviendo el desarrollo de audiencias y la creación de nueva infraestructura cultural.
- Reconocimiento y vínculo familiar: Involucramiento de las familias en el proceso formativo, convirtiendo la orquesta en una razón de orgullo y cohesión familiar.
- Construcción de redes: Establecimiento de alianzas y redes locales que fortalecen el tejido social y la identidad comunitaria.

6. Rol docente

El rol docente se centra en la facilitación de espacios de participación, donde los estudiantes puedan construir aprendizajes de forma activa en ambientes de cooperación y diálogo, mediante vínculos no autoritarios.

Desde la perspectiva del socioconstructivismo y el co-protagonismo, el rol del docente excede el papel tradicional de instructor y “transmisor” de conocimientos, para convertirse en guía del proceso de construcción de aprendizaje del que cada estudiante debe ser protagonista. Su labor principal es crear las condiciones para que sus estudiantes construyan aprendizajes significativos y relevantes, desarrollen su autonomía y participen de forma activa en la toma de decisiones relacionadas con su desarrollo musical y personal.

Sus acciones deben estar enfocadas en:

- Identificación de necesidades, motivaciones e intereses individuales, buscando abordar la mejor estrategia pedagógica para cada estudiante según sus características propias y en concordancia con los objetivos de la orquesta.
- Establecimiento de vínculos respetuosos para la creación de un entorno de aprendizaje seguro y colaborativo que priorice el bienestar de los estudiantes, en que no sientan miedo de equivocarse y compartir sus ideas.
- Fomento de la autonomía, la metacognición, la curiosidad y el pensamiento crítico de sus estudiantes.
- Valoración de la propia experiencia personal con una mirada crítica, junto a una reflexión permanente sobre la propia labor docente para mejorarla y adaptarla siempre a lo que requiera el contexto.

7. Metodología de una orquesta formativa FML

La FML utiliza una metodología que asegura buenas prácticas y altos estándares en los procesos pedagógicos, emocionales y artísticos. Algunos elementos metodológicos son:

- Simultaneidad y formato de alta dedicación: Las actividades se desarrollan idealmente en jornadas únicas con todo el equipo docente presente. Esto implica que las instancias individuales y grupales se realizan de forma simultánea, favoreciendo la cohesión y los sentidos de comunidad y pertenencia.
- Un instrumento por estudiante: A cada estudiante se le asigna y hace entrega de un instrumento para llevar a su hogar y practicar cada día. Cada estudiante asume una responsabilidad de cuidado y práctica de su instrumento.
- Instancias individuales - Clases de instrumento: Todos los integrantes de la orquesta asisten semanalmente a clases individuales con profesores especialistas de cada instrumento, lo que permite una atención 100% personalizada a las necesidades de cada uno.
- Instancias colectivas - Ensayos grupales: La instancia más importante de la orquesta formativa es la práctica grupal, momento en que los integrantes pueden socializar lo que han aprendido

en clases y hacer música en conjunto. Los ensayos grupales comienzan al principio del proyecto.

- **Instancias recreativas extramusicales:** Se consideran fundamentales para fortalecer el espacio social y comunitario. Estos espacios informales, como celebraciones y convivencias, son un elemento identitario que contribuye a la construcción de lazos profundos.
- **Reflexión docente:** El equipo docente socializa su trabajo de forma permanente en reuniones e instancias de reflexión, que permiten adaptar y mejorar su labor constantemente, encontrando las mejores estrategias coordinadas para abordar las necesidades del entorno.
- **Presencia de las familias:** Se desarrollan estrategias que las familias de quienes integran la orquesta se involucren en el proyecto, pues su apoyo es fundamental en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de la orquesta como conjunto comunitario.

8. El ecosistema Lagar: Mapa de acciones permanentes

La FML proporciona un sistema progresivo de instancias de participación, formación y práctica relacionadas entre sí, diseñadas para acompañar a las personas en las distintas etapas de su desarrollo artístico-musical:

Orquestas formativas: El punto de inicio donde niñas, niños y jóvenes de comunidades específicas que comienzan una intervención, acceden a una práctica musical integral centrada en la inclusión.

Orquesta Lab: Laboratorio interregional de perfeccionamiento orquestal donde jóvenes instrumentistas y directores/as de orquesta en formación colaboran en un modelo de aprendizaje bidireccional, sustituyendo la instrucción jerárquica por la retroalimentación colectiva.

Orquesta Ciudadana de Santiago: Elenco sinfónico diverso e intergeneracional, abierto a la comunidad, que reúne a músicos de distintas trayectorias, democratizando el acceso a la práctica y disfrute de la música en espacios comunitarios.

Encuentro de orquestas formativas: Espacio anual de perfeccionamiento técnico musical, intercambio y diálogo entre orquestas formativas, desarrollado en conjunto con la Carrera de Pedagogía en Artes Musicales de la Universidad Mayor. Desde 2017 ha recibido más de 60 orquestas de distintas regiones y países.

Beca Soñando Música: Programa de apoyo material que entrega instrumentos de buena calidad a jóvenes músicos para potenciar su proyección profesional. Se desarrollaron 3 versiones entre 2022 y 2024.

Cursos de formación: Instancias de formación y especialización musical y orquestal dirigidos a músicos, docentes y directores(as) en colaboración con destacados profesores nacionales e internacionales.

